

ARTE Y POLITICAS DE IDENTIDAD

II Congreso Internacional

Visualidades
y narrativas de la memoria:
espacio urbano,
naturaleza,
migraciones,
tecnología
y género

<http://www.um.es/arteypoliticasdeidentidad/congreso/>

27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
FACULTAD DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD DE MURCIA

LIBRO DE ACTAS

LIBRO DE ACTAS

**II Congreso Internacional Arte y Políticas de Identidad.
Visualidades y narrativas de la memoria:
espacio urbano, naturaleza, migraciones, tecnología y género.**

Aurora Alcaide Ramírez y Pedro Ortuño Mengual (Coords.)

**Facultad de Bellas Artes, Universidad del Murcia,
del 27 al 29 de noviembre de 2019**

LIBRO DE ACTAS

II Congreso Internacional Arte y Políticas de Identidad.
Visualidades y narrativas de la memoria: espacio urbano, naturaleza, migraciones,
tecnología y género.

Edita

Grupo de Investigación Arte y Políticas de Identidad, Universidad de Murcia

Coordina

Aurora Alcaide Ramírez

Pedro Ortuño Mengual

ISBN: 978-84-09-16444-8

D.L.: MU 1272-2019

Diseño y maquetación

Gloria Lapeña Gallego

Imagen de portada

À tous les clandestins (Mª Jesús González Fernández & Patricia Gómez Villaescusa)

Imprime

Printer (Alicante)

Organiza

Grupo de Investigación Arte y Políticas de Identidad, Universidad de Murcia

Colaboran

Fundación Séneca - Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia
Plan Propio de Fomento de la Investigación y la Transferencia de la Universidad de Murcia
Campus Mare Nostrum de Excelencia Internacional
Facultad de Bellas Artes de la UM
Departamento de Bellas Artes de la UM
Facultad de Comunicación y Documentación de la UM
Máster Universitario de Producción y Gestión Artística de la UM
Reset: Mar Menor. Laboratorio de imaginarios para un paisaje en crisis
Proyecto I+D+i HAR2017-84915-R
Proyecto coordinado I+D+i PGC2018-094351-B-C41/42/43/44
Laboratorio Artístico del Carmen
Filmoteca de la Región de Murcia Francisco Rabal

Dirección

Aurora Alcaide Ramírez, Universidad de Murcia
Pedro Ortuño Mengual, Universidad de Murcia

Comité Organizador

Inmaculada Abarca Martínez, Universidad de Murcia
Aurora Alcaide Ramírez, Universidad de Murcia
Clara Boj Tovar, Universita Politècnica de València
Pedro Camacho Ríos, Universidad de Murcia
Elena Díaz Frutos, Universidad de Murcia
Antonio José García Cano, Universidad de Murcia
Gloria Lapeña Gallego, Universidad de Granada
Pedro Ortuño Mengual, Universidad de Murcia
Laura Ribero Rueda, Universidade Feevale (Brasil)
Julio Daniel Suárez Espinosa, Universidad de Murcia
Elena Vicente Herranz, Universidad de Murcia
Virginia Villaplana Ruiz, Universidad de Murcia

Secretaría Técnica

Julio Daniel Suárez Espinosa, Universidad de Murcia

Comité Científico

Dolores Alcaide Ramírez, Universidad de Washington, Seattle (USA).
María Luisa Bellido Gant, Universidad de Granada.
Pablo Beneito, Universidad de Murcia.
Marina Bettaglio, University of Victoria, Canadá.
Lurdi Blauth, Universidade Feevale, Brasil
Catalina T. Castellón, Lamar University, USA.
José Crespo Fajardo, Universidad de Cuenca, Ecuador.
Diego del Pozo, Universidad de Salamanca.
Elena Díaz Frutos, Universidad de Murcia.
Diego José Díaz García, Universitat Jaume I, Castellón.

Ana García Alarcón, Universidad Complutense de Madrid.
Leonarda Inmaculada García Jiménez, Universidad de Murcia.
Carlos Garrido Castellano, University College Cork, Irlanda.
Pedro Hellín Ortuño, Universidad de Murcia.
Marinês Andrea Kunz, Universidade Feevale, Brasil
Rían Lozano, Universidad Nacional Autónoma de México.
Coco Margallanes, Universidad Nacional Autónoma de México.
César Martínez Silva, Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F
Jesús Martínez Oliva, Universidad de Murcia.
Francisco Javier Moral Martín, Universitat Politècnica de València.
Montse Morcate Casera, Universitat de Barcelona.
Cynthia Pech, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Eva Santos Sánchez-Guzmán, Universidad de Murcia.
Alexandre Santos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Brasil.
Paulo Silveira, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Brasil.
Juan Antonio Suárez, Universidad de Murcia.
Sayak Valencia, Centro de Estudios de la Frontera Norte COLEF, Tijuana, México.
Cristina Vega Solís, Universidad de Flacso, Ecuador.
Xavier F. Totti, Hunter College, Nueva York.

Colaboradores

Ana Ruiz Abellón

PRESENTACIÓN

Aurora Alcaide Ramírez
Antonio José García Cano
Gloria Lapeña Gallego
Pedro Otuño Mengual
Virginia Villaplana Ruiz

El *II Congreso Internacional Arte y Políticas de Identidad. Visualidades y narrativas de la memoria: espacio urbano, naturaleza, migraciones, tecnología y género*, que se celebrará en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia del 27 al 29 de noviembre de 2019, pretende analizar -desde el panorama artístico actual y bajo una perspectiva amplia y transdisciplinar- las dinámicas, procesos y poéticas de la memoria; un término que es susceptible de múltiples interpretaciones, siendo su definición compleja y poliédrica, abarcando diferentes campos de estudio y enfoques teóricos, algunos de los cuales serán objeto de interés para este congreso.

Actualmente estamos inmersos en un entorno *online* que despliega un nuevo panorama en el ámbito de la representación y la creación en relación a lo corporal y lo identitario, con importantes cambios de uso, representación y prácticas, en un contexto donde conviven nativos y emigrantes digitales (Presnky, 2001). Todo ello genera una infinidad de imágenes de archivo e imágenes registradas que son productos culturales de la subjetividad en el espacio de lo cotidiano -ahora público y compartido-; en definitiva, imágenes que se han convertido en un documento y que son susceptibles mediante la tecnología de una relectura. Por otra parte, la democratización de la imagen digital y la aparición de las Redes Sociales, imprimen un nuevo giro a las formas de autorrepresentación, especialmente desde que se produjo la hibridación cámara-móvil en smartphones y tablets. Se asiste a un cambio de percepción social de lo que se considera apto de ser fotografiado, grabado, expuesto, publicado... es decir, digno de ser compartido e immortalizado, así como a la proliferación de identidades virtuales. La edición de estas imágenes forma parte del proceso de postproducción de la memoria, se produce un abanico de la experiencia que definitivamente anula la idealización de los recuerdos. Hablamos entonces de una memoria posproducida, a modo de historias de vida que dan paso a ficciones o relatos de vida compartidos.

El entorno *offline*, el espacio físico (sustrato vivo caracterizado por las relaciones entre los elementos materiales y los individuos que lo habitan), es también objeto de análisis desde el ámbito de la memoria. Impregnados de cierto espíritu o *genius loci* -concepto de Christian Norberg Schulz recupera en 1979 de la mitología romana para referirse a las atmósferas, lo cotidiano y lo imperceptible sensorialmente, pero que forma parte de la identidad del lugar-, muchos de estos espacios son testigos de dramas, desapariciones y violaciones de los

derechos humanos a lo largo de la Historia. Tras un periodo de transición reconciliadora, en ocasiones con una intencionalidad amnésica y de amnistía en otras, surgen políticas de recuperación de la memoria colectiva y de reparación impulsadas por generaciones de la postmemoria y por leyes de memoria histórica. El artista contemporáneo propone prácticas artísticas trans y multidisciplinares ligadas a colectivos no hegemónicos con el fin de participar activamente en los procesos de reparación. Estas prácticas implican un doble proceso de investigación indisoluble que tiene que ver con el binomio espacio-habitante. Por una parte, el trabajo arqueológico metafórico consiste en dar voz a las generaciones que vivieron directamente o que conocieron a través de sus antepasados los traumas de la Historia. Por otra parte, el trabajo arqueológico literal en la memoria material enterrada, supone una forma de participar en los procesos de la arqueología del desastre (Gould, 2007).

De lo anterior se deduce que *memoria, historia, territorio y poder* son términos estrechamente vinculados. Los discursos de la memoria se encuentran políticamente mediados; los poderes intervienen en la elaboración de la memoria, estableciendo jerarquías en las que determinados acontecimientos quedan invisibilizados a favor de otros que son exaltados, para perpetuar su supremacía en el tiempo y en el espacio en el que ejercen su dominio. En este sentido, Carlo Emilio Piazzini (2006) habla de geopolítica de la memoria, ya que los poderes actúan sobre áreas geográficas concretas, diferenciadas por estatus, el cual tiene un correlato directo con el protagonismo de estas áreas y su sociedad en las experiencias y discursos acerca del pasado que forman parte de la memoria oficial, la reconocida como verdadera, de la que además actúan como enunciadoras. Como oposición a estas memorias autorizadas, surgen Otras memorias, las disidentes, irradiadas principalmente desde los márgenes, la diáspora o territorios descolonizados o en proceso de autodeterminación, proporcionando los pilares sobre los que se edifican nuevas posibilidades para la historia y el conocimiento en general, en las que tienen cabida tanto los saberes populares como las microhistorias particulares (memoria oral).

Continuando con el estudio de la memoria desde diferentes perspectivas, resulta de gran interés su vinculación con la naturaleza y el medioambiente. El presente Cambio Climático es un fenómeno global causado por la acción humana que está cambiando profundamente el clima de la Tierra y las relaciones ecológicas. Desde la práctica artística se están proponiendo alternativas para desarrollar formas de vida más integradas en los sistemas ecológicos y resilientes ante el Cambio Climático. La recuperación de la memoria ecológica del lugar es una de las herramientas que se utilizan para imaginar y diseñar futuros más conectados con los ecosistemas y adaptados a las nuevas condiciones climáticas. La memoria ecológica recoge cómo era el conjunto de relaciones entre los organismos vivos y el lugar. Es posible que en el pasado del lugar encontremos formas de vivir más equilibradas con los demás seres vivos y con el territorio, o especies arbóreas capaces de sobrevivir ante las nuevas condiciones climáticas en términos de temperatura o disponibilidad de agua. En la actualidad, son numerosos los proyectos transdisciplinares que recuperan y generan memoria ecológica de un lugar concreto con el fin de aprender del pasado para imaginar posibles futuros ante las consecuencias del Cambio Climático.

Para reflexionar sobre estas y otras cuestiones, el *II Congreso Internacional Arte y Políticas de Identidad. Visualidades y narrativas de la memoria: espacio urbano, naturaleza, migraciones, tecnología y género* se articulará en torno a los siguientes ejes temáticos:

- I. *Prácticas de autorrepresentación, apropiación y versionado del álbum de familia, el archivo y los objetos heredados y encontrados. Memoria archivada.*
- II. *Memoria enterrada. Prácticas reparativas en el espacio habitado.*
- III. *Geopolíticas de la memoria: narraciones Otras de la Historia y la subjetividad. Relecturas críticas del patrimonio cultural. Memoria migratoria.*
- IV. *Memoria ecológica para imaginar el futuro desde la práctica artística.*
- V. *Archivos activistas, militantes, institucionales y contraarchivos. Mal de archivo y pulsión de archivo. Memoria queer y narrativas de género.*
- VI. *Otras expresiones de la memoria.*

I. Prácticas de autorrepresentación, apropiación y versionado del álbum de familia, el archivo y los objetos heredados y encontrados. Memoria archivada.

El archivo fantasma. La (de)construcción de la maternidad en la obra de Tracey Emin. Rocío Abellán	19
Memórias virtuais: O Facebook como espaço de lembrança. Cristina Ennes da Silva / Luis Henrique Rauber / Rogério de Vargas Metz	23
Cuerpos posthumanos: autorepresentaciones tecnológicas. Ricardo Iglesias García	29
Una arquitectura íntima: prácticas y narrativas familiares. Óscar Ivars / Tayri Paz García / Jochen Vivallo	35
Otredad; Narrativa Visual. Carolina Manqueo Solar	41
Configuración archivística como modelo de estructura posnarrativa en el cine de no ficción. Rubén Marín Ramos	45
Sobre la división sexual en el trabajo y en la educación. Autorepresentaciones desde una perspectiva de género. Mau Monleón Pradas	49
Memoria y duelo: reinterpretando el álbum familiar a través del proyecto de creación. Montse Morcate Casera	55
La identidad subrogada: Buyalife. Juan F. Navarro	61
Resignificaciones de un retrato histórico: un archivo en torno a la imagen de Arturo Prat. José E. Rubilar Medina	67
Álbum familiar: legado para la re-construcción de la genealogía familiar. Ruth Sanjuán Villa	73
Narrativas del pretérito imperfecto en la “Pared de la Memoria”, de Rosana Paulino. Maria Emilia Sardelich	77
Mirar a la memoria desechada. Registradores de objetos abandonados. Eduardo Serrano González / Francisco de la Torre Oliver	83
La construcción del Yo en la instalación interactiva <i>Reflecting JCC</i> . Águeda Simó	89

La fotografía doméstica en los archivos públicos. 93
María Dolores Tapias Gil

Visualidades y narrativas de la memoria: el archivo del dolor en la obra de Sophie Calle. 95
Maider Tornos Urzainki

II. Memoria enterrada. Prácticas reparativas en el espacio habitado.

Efecto colateral. 101
Annabel Castro Meagher

Construyendo genealogías. Memoria, imagen y espacio urbano en Málaga-Torremolinos entre los años sesenta y los ochenta. 107
Javier Cuevas del Barrio

Contra el Muro. Sobre la memoria y el recuerdo en Berlín. 113
Esmeralda Gómez Galera

La minería del pasado, denostada en el presente y el futuro de un área de Cartagena. (Identidad cambiante de un pueblo). 119
Diego Gutiérrez Gambín

Creación para la investigación, investigación para la creación. Dispositivos artísticos en el trabajo de memoria. 123
Valentina Jiménez Calle

La ciudad en la pintura de Gerhard Richter: materialidad, agencia y memoria tras la II Guerra Mundial. 129
Víctor Murillo Ligorred / Alfonso Revilla Carrasco

El llanto de las piedras: archivo, memoria y duelo en la obra de Doris Salcedo. 133
Luisa Pastor Mirambell

Los relatos orales de la memoria como el reclamo de justicia en México. 137
Rosa Maribel Rojas Cuevas

III. Geopolíticas de la memoria: narraciones Otras de la Historia y la subjetividad. Relecturas críticas del patrimonio cultural. Memoria migratoria.

Reportaje fotográfico parametrizado del monumento a la memoria de Francisco de Paula Valladar (Granada). 143
María del Carmen Bellido Márquez

Trazando mapas de pertenencia: prácticas artístico-pedagógicas de Loraine Leeson con adolescentes del este de Londres. 149
Anna Borisova

(Auto)retratos envenenados: una dosis de ficción en la narración visual de la migración laboral puertorriqueña. Laura Bravo López	155
Kader Attia: hacia una relectura de la historia a partir del montaje fotográfico. Yassine Chouati	159
Cine documental colaborativo para rescatar y construir memorias. El caso de <i>The Globalisation Tapes</i> (2003). Lázaro Cruz García	165
<i>Concrete Curtain</i> . Almería, la identidad de la ciudad. Francisco de la Torre Oliver / Eduardo Serrano González	169
El álbum de familia como evidencia en el conflicto armado en Colombia. Sigrid Ferrer Mendoza.	177
Monumentos y plagas biológicas. Una lectura del devenir colonial desde la investigación artística. Rakel Gómez Vázquez	183
Reformulaciones de lo corporal en una triple geografía: Inglaterra, Francia y España. Antonio González Castro	189
Memoria y redes migratorias de mujeres. Creación del fanzine “Tejido de una mirada migrante resiliente, voces, cuerpos y enraizamientos”. María José Naranjo Ayala	195
Para no olvidar: (re) creación artística y cultural de la Venezuela actual a través de perfiles de Facebook. Dagmary Olívar Graterol	201
Mirarse en insubordinación: cuatro <i>instagramers</i> puertorriqueñas en la disputa por el cuerpo femenino en la redes. Abdiel D. Segarra Ríos	205
Lenguajes artísticos en contextos de conflictividad socio-político. Activadores de la memoria. Laura Tortosa Ibáñez	209
Pender de un hilo. Instalación sonora de la memoria migrante en diálogo con las relaciones contemporáneas. Luis Urquieta Robles	213
A favor y en contra de la Historia. El cine moderno: una geopolítica de la memoria o el derrumbe de los esencialismos. Irene Valle Corpas	219
Sobre el archivo visual. Estrategias reflexivas desde la creación artística en torno a los registros de conflictos bélicos. Maite Vroom	223

IV. Memoria ecológica para imaginar el futuro desde la práctica artística.

“Devenir” un viaje a la memoria familiar en/de La Manga del Mar Menor. Lourdes Angosto López	231
Razón de la memoria ecológica: reflexionar un futuro sin porvenir desde el arte como apocalipsis silencioso. Ricardo González-García	237
Mecanismos para crear ciudad. María José Gutiérrez González	243
VIEWPOINT: an ecological art inquiry into heritage futures. Dr David Haley HonFCIWEM	249
Las hojas del álbum de familia. Giulia Perli	255
Mujeres Creando. El cuidado como maniobra ecológica de re-existencia. Belén Romero Caballero	261
Natureza, alimento e cores: a agroecologia em projetos artísticos. Debora Maria Santiago	267
Exploraciones corporales y del entorno: El conocimiento kinestésico en <i>Dona-Arbre (1973)</i> de Fina Miralles. Celia Vara	273

V. Archivos activistas, militantes, institucionales y contraarchivos. Mal de archivo y pulsión de archivo. Memoria queer y narrativas de género.

Archivo y autoedición como herramientas emancipadoras en prisión. María Ángeles Alcántara Sánchez	281
La pintura como memoria. Cuerpo e identidad de género. María Isabel Andrés Fernández	285
El No Lugar como proyección de la idea de cambio. Un ensayo visual autonarrativo. Jesús Caballero Caballero	291
Elementos de importancia alrededor de la destrucción. Ana Císcar Cebria	297
“Porque tengo <i>mis razones</i> ”: copla y memoria <i>queer</i> en la cultura visual contemporánea. Lidia García García	303
Imágenes para imaginar: catástrofe y memoria. Patricia García Gómez	309

ARCHIVO CAMP: Memorias visuales e identidades <i>outsider</i> . Gloria Jiménez / Leyre Marinas	313
La Payasa Monstruo: Construyendo Genealogías Feministas- <i>Queer-Crip</i> en la Payasaria. Melissa Lima Caminha	317
Anónimo era una mujer. Ana López Espínola / María García Alcaide	321
Activaciones del archivo marica y sudaca. Felipe Rivas San Martín	325
Sobre la oscuridad y lo marginal de algunas estéticas periféricas. Dibujo, fotografía y cine desde la trinchera. Fernando Sáez Pradas	331
Las fronteras de los archivos. Lo exótico en Pasolini. Mery Sut Favaretto	337
VI. Otras expresiones de la memoria.	
“ARCHIVAGANCIAS”. Pretenciosos extravíos de la identidad (pos)moderna en la gaseosa planitud del Arte y la Literatura. Alejandro Arozamena Coterillo	343
El arte en el espacio público de Zaragoza divulgado a través de una app para un museo virtual del patrimonio aragonés. Anna Biedermann / Jesús Pedro Lorente Lorente	349
Descolonizando los imaginarios: El impacto de las propuestas artístico-culturales de la Universidad Miguel Hernández en el desarrollo de una conciencia crítica ciudadana. Ilda Caeiro	355
Memoria y simulacro. Relatos visuales desde la trastienda. Salvador Conesa Tejada / Mercedes Galiana Agulló	361
Memes y Políticas de Identidad. El poder de la risa en la cultura digital. Agnés García Oltra	367
La significación de la escultura pública de Elena Laverón. Poéticas pioneras y analógicas para la construcción social de género. Javier González Torres	371
A extinção da imagem: a volatilidade da matéria fotográfica. Niura A. Legramante Ribeiro	377
Construcción de un territorio para la participación colectiva en el Barrio de El Carmen: narrativas y ciudadanía en torno al Jardín de Floridablanca. Borja Morgado Aguirre / Ignacio López Moreno	383

The Repose and the Sentinel. The Bed as an Archive of Pain in Contemporary Visual Culture. José Luis Panea	389
<i>Ab Fab</i> o mujeres indomables: Memoria de la identidad femenina a través de la comedia a finales del siglo XX y revisión de la misma casi 25 años después. Elena Pérez Amorós	393
Entre la espectacularización y olvido en el <i>Cuarteto para el Fin de los Tiempos</i> de Olivier Messiaen: hacia nuevas formas de concernimiento. María Pizarro Díaz	399
Material Sensible. Fotografía participativa con personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia. Mireia Plans Farrero	403
La pintura más allá de su imagen histórica: La superficie arquitectónica como nuevo soporte para la expansión de la pintura. El caso de De Stijl. Ana Ruiz Abellón	407
Memoria acelerada. Iker Samper Ayape	413
Una sombra en mi colegio: arte, participación y contexto ecológico. Eva Santos Sánchez-Guzmán / Elena López Martín	419
La memoria migratoria desde la perspectiva de la identidad y el turismo. María Encarnación Pérez Abril	425
Retrato de una (de)colonizada: un álbum fotográfico de mi multicultural identidad. Brenda Cruz Díaz	431
<i>Les Aventuriers du Désert</i> . F(r)icciones políticas y encuentros fronterizos desde lo audiovisual. Marina Riera Retamero / Ana Belén Estrada Gorrín	435
Contra-archivo del Turismo Balear. Proyecto colaborativo para reinterpretar las imágenes que narran el nacimiento y evolución del Turismo en las Islas Baleares. Marina Planas Antich	441
Memoria y auge del arte textil: investigación personal desde una perspectiva de género. Silvia Viñao Manzanera	447

Una sombra en mi colegio: arte, participación y contexto ecológico.

A Shade in my School: Art, Involvement and Ecological Context.

Eva Santos Sánchez-Guzmán

Universidad de Murcia _ evasanto@um.es

Elena López Martín

Universidad de Murcia _ elena.lopez5@um.es

Resumen

El proyecto “Una sombra en mi colegio” acoge distintas iniciativas artísticas participativas desarrolladas al amparo del proyecto I+D+I “El barrio como escenario de pedagogías críticas y arte colaborativo”. En esta ponencia presentamos la iniciativa “Del jardín al cole” que ha implicado a toda la comunidad educativa del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente ubicado en el barrio de El Carmen de la ciudad de Murcia. El objetivo de dicha colaboración ha sido la de utilizar el arte participativo para reivindicar una necesaria sombra para su patio que mitigara las extremas temperaturas del verano. El proceso de trabajo ha contado con excursiones del alumnado de Primaria para potenciar el conocimiento del entorno ecológico y el entendimiento del arte como herramienta de comunicación y resolución de problemas. En paralelo, se han desarrollado talleres con los miembros del AMPA cuyo resultado ha sido un toldo simbólico y colaborativo hecho con materiales reciclados y dibujos realizados por el alumnado.

Palabras clave: arte participativo, contexto ecológico, colegios, educación.

Abstract

“A shade in my school” is a project that welcomes different participatory artistic initiatives developed under the R+D+I project “El barrio como escenario de pedagogías críticas y arte colaborativo” (The neighborhood as a setting for critical pedagogies and collaborative art). In this paper we present the initiative “From garden to school” that has involved the entire educational community of the school Félix Rodríguez de la Fuente located in the neighborhood of El Carmen in the city of Murcia. The aim of this collaboration has been to use participatory art to claim the necessary shade for the schoolyard to mitigate the extreme Murcian summer temperatures. In the first place, the work process included excursions by primary school students to enhance their knowledge of the center’s ecological environment and their understanding of art as a tool for communication and problem-solving. Secondly, workshops have been developed with members of the school’s parents’ association (AMPA) resulting in the production of a symbolic and collaborative awning made from recycled materials and drawings made by the students.

Keywords: participatory art, ecological context, schools, education.

1. Introducción

Murcia es una ciudad mediterránea cuyo clima está marcado por altas temperaturas entre mayo y septiembre, que en las horas centrales del día pueden llegar a ser extremas. Pensemos en los niños y niñas de entre 3 y 10 años como colectivo vulnerable ante esta climatología, situémoslos en el patio del colegio a las 11 horas de una mañana de junio, corriendo, jugando, paseando o en corrillos de conversaciones con sabor a chocolate o a plátano. El castigo es mayor para aquellos escolares que se quedan a comedor y completan la estancia en el caluroso patio de las dos de la tarde. Gran parte de los colegios públicos de la ciudad poseen patios amplios con zonas cementadas y zonas de tierra; sin embargo, en ellos son escasos los árboles o sombras adecuadas que permitan disfrutar de baños de sol en invierno y de sombra en verano.

Aquí se justifica el proyecto artístico que presentamos: una sombra en el patio del colegio. Se trata del diseño de un conjunto de actuaciones basadas en acciones creativas, reivindicativas y colaborativas, que recuperan la memoria ecológica del contexto. Cabe destacar que han sido demandadas por el AMPA de diversos colegios y apoyadas por la comunidad educativa con un objetivo inicial: llamar la atención sobre la necesidad de adaptar las infraestructuras del colegio al agresivo contexto climatológico que los escolares sufren en sus patios. Es, en definitiva, una propuesta de arte público en el que las personas usuarias se legitiman para pensar y actuar sobre el uso de esos espacios convirtiéndose en agentes de acciones culturales (Guirao, López y Tejeda, 2016, p. 449).

La actividad forma parte de diferentes acciones de los proyectos “Espacio público y tejido social: prácticas colaborativas, instituciones culturales y artes contemporáneo en tiempos de crisis económica” y “El barrio como escenario de pedagogías críticas y arte colaborativo” que establecen relaciones entre el espacio público, la ciudadanía y las políticas culturales para comprender este espacio como “un tejido social que participa en su transformación constante” (Guirao et al, 2016, p. 453). Entendemos que este tejido social no puede vivir al margen del cada vez más dañado ecosistema natural en las ciudades por lo que proponemos incorporar una reflexión sobre esta circunstancia con el fin de generar conciencia ecológica en los escolares.

El equipo de trabajo del proyecto descrito está compuesto por Antonio José García Cano, Elena López Martín y Eva Santos Sánchez-Guzmán. En esta ponencia presentamos uno de los tres proyectos diseñados: “Del jardín al cole” por ser el que actualmente está concluido.

2. Objetivos

Como hemos señalado, la demanda principal de los colegios es crear un espacio de sombra simbólico que sirva como reclamo para conseguir la mejora de sus infraestructuras. No obstante, planteamos trabajar algunas competencias transversales como son la valoración del patrimonio cultural, la generación de conciencia en el respeto de los ecosistemas, el trabajo en equipo y la capacidad de resolver problemas de formas alternativas.

3. “Del jardín al cole”

El barrio de El Carmen es uno de los escenarios principales de análisis e intervención del proyecto. En él se ubica el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente que acoge la primera intervención titulada “Del jardín al cole”. Con el fin de reivindicar las sombras naturales en el patio, contextualizamos el importante papel de la sombra natural en el entorno ecológico de la zona analizando su impacto en dos enclaves concretos: el Jardín de Floridablanca, primer jardín público de España inaugurado en 1848 y el Río Segura que separa el barrio del centro de la ciudad.

El proyecto se dividió en distintas fases. Para la primera, programamos una visita con el alumnado de primero a quinto de Primaria al Jardín de Floridablanca declarado recientemente Bien de Interés Cultural por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Este jardín, para muchos “el pulmón del barrio”, se caracteriza por sus árboles centenarios, escasos en la ciudad de Murcia, contando con, entre otros, plátanos de sombra, pinos canarios y, principalmente, con grandes ficus de peculiares raíces visibles que forman un denso techo arbóreo. En sus orígenes, este jardín fue una alameda que permitía a los ciudadanos llegar frescos a las huertas ubicadas en lo que actualmente es el barrio.

Nuestra labor durante la visita fue la de orientar al alumnado acerca de cómo entrenar su mirada, su olfato y su tacto para experimentar y vivir el jardín de formas alternativas. Hacia el final de la visita, sobre cartulinas con formas de hoja de plátano de sombra y ficus, las niñas y los niños dibujaron su experiencia personal en el jardín (Fig. 1).

Figura 1. Niños y niñas dibujando en el Jardín de Floridablanca.
Autora: Carmen María Menéndez Aliaga.

En la siguiente actividad de esta primera fase del proyecto, el alumnado de sexto de Primaria visitó la orilla del Río Segura. Previamente, en el aula, se habló de la flora y fauna del río, de la dinámica fluvial y de la Huerta de Murcia con sus sistema de riego. El objetivo principal era que conocieran cómo era el lugar donde se localiza su colegio, en plena llanura de inundación del río. También que entendieran la vinculación de la población de Murcia con él, la importancia para su economía y cultura, así como la alteración de los cauces y sus efectos. Por otra parte, destacamos la importancia que tienen los árboles para que el sistema fluvial tenga una buena salud ecológica. Tras esta introducción visitamos el río, acercándonos a uno de sus márgenes. Desde ese lugar dibujaron cómo imaginaban el río en el pasado, antes de que se estableciera la ciudad en sus márgenes, o cómo podría ser en el futuro un río más naturalizado, un río promotor de vida y conectado con sus márgenes. Estos dibujos los realizaron sobre cartulinas con forma de hojas de especies arbóreas típicas del bosque de ribera autóctono como son los chopos o los álamos.

Una vez terminada la primera fase del proyecto que requería especialmente de la participación del alumnado y de los profesores, iniciamos una segunda fase de colaboración con el AMPA. Tras la donación de camisetas viejas por parte de la comunidad educativa, se sucedieron talleres para que aquellos miembros del AMPA interesados idearan cómo disponer los tejidos para la construcción de una sombra en el patio. Fue un proceso de diseño y ejecución abierto que culminó con la instalación de unos extensos y coloridos toldos de los que colgaban las hojas dibujadas por las niñas y niños, en sus respectivas visitas, formando una especie de dosel arbóreo (Fig.2).

Figura 2. Toldos en el patio del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente. Murcia.
Autora: Francisca Vives Pérez.

4. Conclusiones

El diálogo generado entre los miembros del proyecto y la comunidad educativa, con su compromiso en la mejora del bienestar del alumnado, ha favorecido el desarrollo de un pensamiento en red colaborativo llegando a concluir su demanda con una solución creativa e incentivando la proactividad.

El proyecto también aspira a potenciar la vinculación de la comunidad escolar con el ecosistema en el que se encuentran los colegios. Esta iniciativa nos ha acercado a la complejidad del lugar y a su memoria, y ha propuesto a los participantes imaginar futuros más adaptados a las condiciones climáticas.

Reivindicar la sombra en el patio del colegio mediante este acto simbólico repercutió en los medios de comunicación locales. Ello, no solo aceleró una reunión con los órganos de gobierno correspondientes que han comenzado a atender la demanda, sino que animó a más colegios a realizar el proyecto.

5. Referencia

Guirao, C. I. López y Tejeda, I. (2016) Espacio público y tejido social. Prácticas colaborativas, instituciones culturales y arte contemporáneo en tiempos de crisis económica. En F. García, el al., (coords), *Actas IV Congreso Internacional Ciudades creativas* (pp. 448-468). Madrid: Icono 14.

Eva Santos Sánchez-Guzmán

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y profesora Titular del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Artista e investigadora en procesos de creatividad integrada y arte colaborativo. Miembro del proyecto I+D+I “El barrio como escenario de pedagogías críticas y arte colaborativo”

Elena López Martín

Doctora en Artes y Humanidades por la Universidad de Murcia al amparo de un contrato FPI de la Fundación Séneca Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Investigadora especialista en la conjunción arte, colaboración social y nuevas tecnologías. Codirectora de los cursos de la Universidad del Mar “Internet, arte y compromiso” y coordinadora de las residencias artísticas virtuales del Festival Internacional de Arte Sonoro e Interactivo IN-SONORA. Miembro del equipo de trabajo del proyecto I+D+I “El barrio como escenario de pedagogías críticas y arte colaborativo”.

ORGANIZA

COLABORA

UNIVERSIDAD DE MURCIA Facultad de Comunicación y Documentación

RESET LABORATORIO DE IMAGINARIOS
MAR MENOR PARA UN PAISAJE EN CRISIS

I+D+i - HAR2017-84915-R

DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES

PGC2018-094351-B-C41/42/43/44

Máster Universitaria en Producción y Gestión Artística de la UM